La escena gótica en la Ciudad de México

Ulises Martínez Chipres*

Resumo
O principal objetivo dese artigo é apresentar ao leitor um panorama geral do estado da arte sobre o início das expressões góticas e seus referenciais na arte e na literatura, principalmente, aqueles que tem sido retomados na atualidade e que têm dado sentido ao movimiento gótico contemporáneo na cidade do México. São abordados aspectos relacionados à sua vizibilização na cena *underground*, no norte de cidade São apresentadas algumas situações que permitiram o desenvolvimento e auge do movimiento, como um espaço de sociabilidade entre seus seguidores. Nessas situações, destacam-se a abertura de espaços de interção, lugares de difusão e a realização dos primeiros concertos para grandes públicos. Suas primeiras manifestações artísticas, como a música, as principais formas pelas quais se deram a conhecer seus antecedentes históricos, suas influencias e suas primeiras formas de organização como os coletivos culturais.

Palabras-clave: Escena gótica. Colectivos culturales. Comunidades de estilo.

Resumen
El principal objetivo de este artículo, es mostrar al lector un panorama general del estado del arte sobre los inicios de las expresiones góticas y sus referentes en el arte y la literatura, principalmente; mismos que han sido retomados en la actualidad y que le han dado sentido al movimiento gótico contemporáneo en la ciudad de México. Se abordan aspectos relacionados a su visibilización dentro de la escena *underground,* al norte de la ciudad. Se presentan algunas situaciones que permitieron el desarrollo y auge del movimiento, como un espacio de socialidad entre sus seguidores. Dentro de estas situaciones, están la apertura de espacios de interacción, lugares de esparcimiento y, la realización de los primeros conciertos multitudinarios. Sus primeras manifestaciones artísticas, como la música, las principales formas en que se dieron a conocer sus antecedentes históricos, sus influencias y sus primeras formas de organización como los colectivos culturales.

Palabras-clave: Escena gótica. Colectivos culturales. Comunidades de estilo.

* Ulises Martínez Chipres, es Sociólogo por la Universidad Veracruzana, y Maestro en Antropología Social por el CIESAS Golfo. Su trabajo se ha centrado en temas relacionados a las culturas juveniles, como el arte urbano y el graffiti; así como las expresiones del movimiento gótico y dark en la ciudad de México. Contacto: ulises_chiprez@hotmail.com

Abstract
The main objective of this article is to show the reader an overview of the state of the art about the beginnings of Gothic expressions and their referents in art and literature, mainly; same that they have been taken up at present and have given way to contemporary Gothic movement in Mexico City. Aspects related to its visibility within the underground scene, north of the city address. Some situations that allowed the development and growth of the movement, as a space of sociality among its followers are presented. In these situations, they are opening opportunities for interaction, and entertainment venues, performing the first big concerts. His first artistic expressions such as music, the main ways in which they shared their historical background, their influences and their first forms of organization and cultural groups.
Keywords:

Aquí se hace un recorrido histórico, propuesto por otros autores (González, 1970; Gordillo, 2008; Valenzuela, 1998; Arce, 2007; Hernández, 2007), por los antecedentes del movimiento gótico, cuyos orígenes se remontan a las expresiones del arte en el siglo XIII, y en distintos ámbitos de la cultura, como el vestuario (Cortés, 2009). Así mismo, se menciona el surgimiento del movimiento gótico contemporáneo a nivel internacional; su aparición, desarrollo y consolidación como movimiento cultural; así como su apropiación, formalización e institucionalización en la ciudad de México.

González (1970), argumentaba que el gótico como tal es una expresión del arte que surgió en la antigüedad, el cual fue representado principalmente por arquitectos y sus obras monumentales que intentaban demostrar la grandeza de Dios. Este arte, se expandió notablemente en varios ámbitos de la vida cotidiana de sus seguidores en aquel momento; principalmente en la música, la pintura de caballete, la literatura, las miniaturas, la vidriería y ventanales, el esmalte traslucido, el tapiz europeo y la pintura mural inglesa, así como la floración miniaturística francesa.

El estilo gótico -lo mismo en la arquitectura, la escultura o en la pintura- tiene su origen en Francia, en la primera mitad del siglo XIII (González, 1970:95). El estilo "*franco-gótico*" se expandió a lo largo de tres siglos más. En el resplandor de la pintura gótica, se producen novedades tan importantes como la aparición del óleo.

> Hasta en el vestido, el gótico tuvo influencia: una túnica ceñida (la saya) mediante un cinturón con una extremidad colgante, y el manto, con pliegues sueltos. La moda femenina es igual que la masculina; sin embargo, las mujeres se pasan un manto por la cabeza. La ropa externa masculina durante el gótico está determinada por las siguientes prendas: la saya o cota ya descrita; el pellote, prenda que era fundamentalmente un falda un poco más larga que la saya, con un cuerpo muy escotado a ambos lados, sin mangas, que colgaba de los hombres; y la capa, empleada por el pueblo, y el manto lo llevaban los señores, por tener una mayor calidad. Las modas masculinas y femeninas eran muy semejantes, pero la ropa de la mujer era más larga, llegando al suelo (González, 1970:95).

Durante el siglo XV la moda se modificó, González (1970), afirmaba que el hombre se cubría con ostentosos gorros y sombreros, llevaba una especie de chaqueta ceñida al cuerpo, que dejaba los muslos al descubierto o un manto largo; pero lo distintivo eran las enormes mangas colgantes. Las extremidades interiores se cubrían con calzas. Llama la atención la terminación muy puntiaguda de los zapatos. Las mujeres usaban túnicas muy largas, casi arrastrándose, y el talle muy alto y ceñido; las mangas también se usaban colgantes. En la cabeza llevaban grandes sombreros con velos colgantes y transparentes, adornados con cintas. Los escotes eran triangulares y muy pronunciados. Entre la gente adinerada de la época, se uso el terciopelo bordado con hilo de oro o de plata (el brocado).

Por su parte Hartwell (citado en Arce, 2007:45) menciona que en un relato, Joyce Carol Oates afirmaba que durante la última década del siglo XX, los artistas americanos y europeos estaban fascinados por el lado oscuro de la psique humana – lo teatral y lo grotesco, lo violento y destructivo-. A partir de ellos, Hartwell centra su investigación en el renacimiento de una nueva sensibilidad gótica en el arte contemporáneo, plasmado tanto en la ficción estadounidense como en la británica. El movimiento gótico contemporáneo tiene tres referentes fundamentales: La baja edad media, el romanticismo y el decadentismo. El movimiento gótico para dar forma a sus manifestaciones culturales actuales toma los elementos más oscuros de estos tres momentos históricos (Gordillo, 2008:86).

El nuevo gótico, el "*neo-gótico*", comenzó a manifestarse en el cine con una larga tradición de películas de terror como Drácula de Bram Stoker, el gabinete del Dr. Caligari, Dr. Frankenstein, El Fantasma de la ópera, entre otras. En géneros y videos musicales, moda gótica en el diseño vestuario y en general en la cultura underground. A este proceso se le llama el segundo renacimiento del gótico, para diferenciarlo del primer renacimiento del gótico, que se ubica en Francia con el movimiento decadentista.

Valdovinos (2002), argumenta que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, surge la corriente literaria Romántica, paralelamente en dos países Inglaterra y Alemania. Aparece como una respuesta a la corriente neoclasicista, en la cual imperaba la razón sobre el sentimiento, por lo que el romanticismo va a romper con esta característica. Los sentimientos van a imperar; uno de los valores que va imperar es la libertad; los escritores y poetas de aquellos años, querían evitar toda forma, toda estructura, anhelaban la libertad en toda la extensión de la palabra. El romanticismo comenzó a darle una importancia fundamental al sentimentalismo, para posteriormente profundizar en busca de lo peculiar del alma, la raíz de su libertad, del lo individual.

Los autores citados, sostienen que los poetas y escritores románticos, no aceptaban su realidad, esa realidad negativa, fría y distinta a la imaginación, no la aceptaban, no concebían que su realidad no fuera "bonita"; es por esto que se refugiaban en el pasado, en temas medievales, asimismo retomaron y revalorizaron un género añejo: el romance, el amor frustrado, no correspondido. El suicidio estuvo presente en esta etapa de la literatura. Además no conformes con su realidad, se refugiaban en ellos mismos, en su soledad, en la tristeza, en la depresión, el refugio en la muerte y en su guarida, los cementerios. Estas características van a estar presentes en la escena oscura o también en ocasiones denominada "neo romántica" (*New romantinc*). Los máximos representantes escritores y poetas románticos son: Goethe, Byron, Shelley, Víctor Hugo, Baudelaire y Edgar Allan Poe, entre otros destacados[1].

En este sentido lo gótico, no se limita a una época o a un lugar. Es ese Londres victoriano embrujado por la niebla, tenebroso y acechado por el cuchillo de "Jack el Destripador". Es el París de fin de siglo XIX, y su glorioso infierno lleno de clubes de opio y hachís, en donde los libertinos y los bohemios se reunían para brindar por su propia condenación. Es el Berlín de los años veinte, donde borrachos de ojos enrojecidos bailaban y bebían en un intento desesperado de ahogar el acechador sonido de las botas militares. Es ese Los Ángeles del último tercio del siglo XX, "la ciudad de la noche" de Jim Morrison, una fábrica de sueños y drogas sintéticas, más bien propenso a producir pesadillas. Es ese crepúsculo, del que yo mismo me he sentido familiarizado.

[1] Estos escritores escandalizaron a la sociedad francesa a mediados del siglo XIX el más reconocido en este movimiento fue Charles Baudelaire, con la publicación de "Las Flores del Mal". Sus poemas trataban obsesivamente sobre prostitutas y vampiros.

La escena gótica y el *underground*.

Para definir, qué es la escena, en este trabajo se tomó como referencia el trabajo de Arce (2009:135), donde nos habla del término Scene, el cual es definido una como herramienta interpretativa, que permite explicar la alianza existente entre espacios culturales, las industrias, las instituciones y medios de comunicación como elementos heterogéneos. Para la autora la escena, es entendida como un espacio amplio que incorpora a las industrias, a las audiencias y a los modos de producción alternativos. El concepto de *escena* refiere al espacio de intercambio entre el consumo, los medios y el individuo. En México a la escena gótica, también se le ha llamado escena underground, debido a la dificultad que era, conseguir este tipo de música y vestuario.

En México la escena underground, se fue consolidando no sólo como una simple expresión cultural más, sino también como un fenómeno social complejo por todo que implica, el cual fue extendiéndose entre algunos sectores de la población, mayoritariamente jóvenes. Así comenzaron a organizarse las primeras fiestas clandestinas en los "hoyos *funkys*[2]"; los primeros conciertos multitudinarios; salieron al aire las primeras estaciones de radio exclusivamente de rock, a la par se comenzaron a distribuir las primeras publicaciones especializadas, como los fanzines, revistas, etc.

A decir de Hernández (2010):

> A finales de los sesenta se corrió la voz de la existencia de un nuevo lugar, para solaz y esparcimiento de todo el personal rocanrolero: el "hoyo funky". Estacionamientos, bodegones, patios de casas particulares, cines abandonados, o lo que sirviera para congregar a los jóvenes más aferrados a eso, de ir, ver y oír el rocanrol en vivo. El término fue acuñado por el profesor del movimiento de la onda, Parménides García Saldaña, el término de "hoyo funky", remite al rock, a la marginalidad, y a la Onda. Pronto estos foros empezaron a proliferar por toda la ciudad, el "hoyo funky" se convertiría en un refugio y guarida de músicos, críticos, y sobre todo de un público ávido de escuchar rock..." (Hernández; 2010: 72).

En México, el primer antecedente directo de estos "hoyos *funkys*", lo tenemos gracias al trabajo de Monsiváis (1988), Hernández (2010), quienes sostienen que algunos de estos lugares fueron las pistas de hielo Revolución e Insurgentes; pero anterior a ellas, están los "cafés

[2] Ver "La historia no documentada de los hoyos en funkys en México", de José Hernández Chelico. (2009-2010).

cantantes" tales como: Schiaffarelo, Hullaballo, Carebrum, A Plein Solei, 2+2, etcétera. Después de Avándaro, en 1971[3], la década de los setentas fue una época de sequía de rock para los jóvenes.

> En los años ochenta, estaba prácticamente prohibido escuchar rock y las bandas lo hacían de manera clandestina; eran los años de los hoyos funkys y de la tienda de "Hip 70", que era el único lugar establecido en donde se presentaban las bandas en vivo. En la parte superior de la tienda, que estaba sobre la avenida Insurgentes Sur, ahí debutaron agrupaciones como el TRI, Cecilia *Toussaint* y; desde luego los punks, entre ellos *Size* o *Dangerous Rythm*, que luego se convirtió en "Ritmo peligroso", ya en una etapa más pop. Size, desde sus inicios en 1978 y hasta 1984, incluye diferentes alineaciones de la banda. Sus integrantes eran Illy Bleeding (Jaime *Keller*), Dennis Sanborns (Walter Schmidt), *This Grace* (Carlos Robledo) y *Dean Stylette*, los dos últimos músicos, provenían de Decibel, grupo dedicado a la música experimental y el rock *In Opposition*. *Schmidt* era además editor y articulista de la revista Sonido, donde escribía sobre los nuevos géneros de rock y las bandas del *underground* internacional… (Hernández, 2010, 74).

Fue hasta 1988, que se presentó Miguel Ríos en la Plaza México; tiempo después se presentó Carlos Santana en León, Guanajuato; en 1989 se presentó Rod Stewart en el estadio Corregidora de Querétaro; Black Sabbath ofreció un concierto en León, Guanajuato, y después en San Luis Potosí [...]" (Hernández, 2010:73).

Era la década de los noventa, la ciudad aún derruida por el sismo de 1985, comenzó a revivir con programas de revitalización del Centro Histórico, por parte de la Fundación y Fideicomiso del Centro Histórico y la Fundación de Carlos Slim. Ya para entonces en la ciudad se vivía cierta apertura al "rocanrol" y a sus distintos géneros y manifestaciones estéticas. En ese momento existía la extinta revista especializada en rock "Conecte" dirigida por José Luis Pluma Trejo. Fue en esa revista que se anunciaba con gran expectación el concierto que realizaría Guns n´ Roses, el 1 de abril de 1992.

Hernández (2010) califica como histórico, el período de la década de los noventa debido a toda la serie de conciertos multitudinarios que se presentaron en México, menciona la presentación de Bon Jovi en Guadalajara en 1990; Celtic en el Circo Volador; en el llamado Salón 21, en la zona exclusiva de Polanco se presentó *Marky Ramone* (ex baterista de la banda *The Ramones* y leyenda del punk rock mundial) con los *Misfits*, ahí por el mismo rumbo en el

[3] El 11 septiembre de 1971, apenas a tres meses del ataque por parte de los halcones contra manifestantes, y casi a tres años de la matanza de Tlatelolco, México se convirtió en el primer país latinoamericano en organizar su propio festival de música rock, el concierto contó con más de 200,000 participantes de todas partes del país. El concierto se llevo acabo, en Valle de Bravo en el Estado de México.

Hard Rock Café se presentó *Johnny Indovina* con *Huma Drama; King Crimson* en el Auditorio Nacional y por supuesto Bauhaus en el Cine Ópera, en la colonia San Rafael.

The Models, empezó a tocar en Nueva Orleans, sus influencias musicales provienen de artistas *como Joy Division, Lou Red, Tom Waits, David Bowie y Leonard Cohen* entre otros. En 1985 se trasladan a la ciudad de Los Ángeles, en donde cambiaron su nombre por Human Drama y rápidamente sobresalieron, en lo que era en ese momento la escena musical alternativa, la *Scream Scene* escena que se desarrollo alrededor de un club angelino subterráneo llamado *Scream*, el cual abrió sus puertas en 1985, y desde sus inicios se caracterizó por la realización de conciertos incluyendo a *Guns n´ Roses* y *Janes Addiction.* Fue aquí que Human Drama construyó una reputación siguiendo sus intensas y atmosféricas presentaciones. En la ciudad de México tocó por primera vez en el Café Bizarro y posteriormente en la ciudad de Puebla.

Génesis del movimiento gótico contemporáneo

En los años setenta, en algunas ciudades de Londres algunos sectores de la población, en su mayoría jóvenes, organizan el movimiento punk[4] ante las irregularidades en las que vivía la población en aquel país, por causas de un gobierno corrupto y ante la demanda de defender sus derechos humanos. A la par del movimiento punk, el movimiento gótico contemporáneo a nivel internacional, se estableció primero en el club Bat Cave, un viejo sótano londinense.

Las bandas pioneras de esa época fueron Bauhaus, Specimen, Virgin Prunes, Sex Gang Children, Birthday Party. Este movimiento tardo tres años en llegar a ciudades de los Estados Unidos, como Los Ángeles y Nueva York, en donde se le conocío como post-punk y Death Rock. Era la versión más punk del gótico ingles. Del glam y del new romantic, el gótico heredó una visión nihilista de la vida y un rechazo por las definiciones tradicionales de la imagen masculina, por lo que se adoptó una estética andrógina. Uno de los grupos más reconocidos de esta Onda angelina fue Rozz Williamns, quien adoptó para sus presentaciones el look de los cabellos largos, el uso del color negro, las blusas de red, el cuero y el delineador.

[4] PUNK: Según el Diccionario del Pensamiento Alternativo, el PUNK es una doctrina e ideología que acentúa de manera especial la necesidad de eliminar antes que todo al Estado o sea el dominio de la ley y de la autoridad constituida en todas sus formas, con el objetivo de asegurar la máxima libertad al individuo y la posibilidad de desarrollar sus mejores facultades como la voluntad y la capacidad de cooperar libremente con el prójimo.

Por otra parte, Valenzuela (1999) argumentaba que el punk, es un referente importante en la definición de nuevas expresiones como el movimiento gótico, que se desarrolló desde finales de la década de los años setenta. Una parte de la manifestación post punk, asumió el luto como forma de expresión incorporando colores oscuros, rosarios y algunos iconos alusivos a la muerte. Como ocurre con otros movimientos, la identificación inicial se origina en la música, la estampa y la necesidad de expresarse colectivamente.

En México los colectivos de la escena oscura, estuvieron influenciados por el movimiento punk, algunos tomaron varias líneas de producción cultural fanzines, ropa, tocadas, accesorios, bajó la lógica de "hazlo tú mismo", el emblema del punk de los ochenta. En los colectivos culturales, la concepción del trabajo, es como un "juego", es algo lúdico, la intención es estar y divertirse en grupo.

La producción artística *underground* tiene un carácter exclusivo, debido a las exigencias y a las condiciones específicas en que se genera. En este sentido el concepto de juego[5]es el núcleo principal en torno al cual gira todo el *underground*. El juego está, pues en la base de cualquier producción *underground* en cualquiera de sus expresiones. El concepto de Arte-Vida-Juego, ha impregnado toda la existencia del *underground*, y aparece como la base de las creaciones artísticas y las actividades culturales *underground* que estallaron en el período clásico, el que va de 1963-1968. Atmosfera que en la actualidad se mantiene y recuerda con nostálgica en el nuevo panorama radical. (Maffi, 1975: 419).

---

[5] Expresiones y manifestaciones artísticas llevadas a acciones políticas, un ataque al *stablishment*, llevadas a cabo de una manera cotidiana y programática. Componente vital de la vida cotidiana.

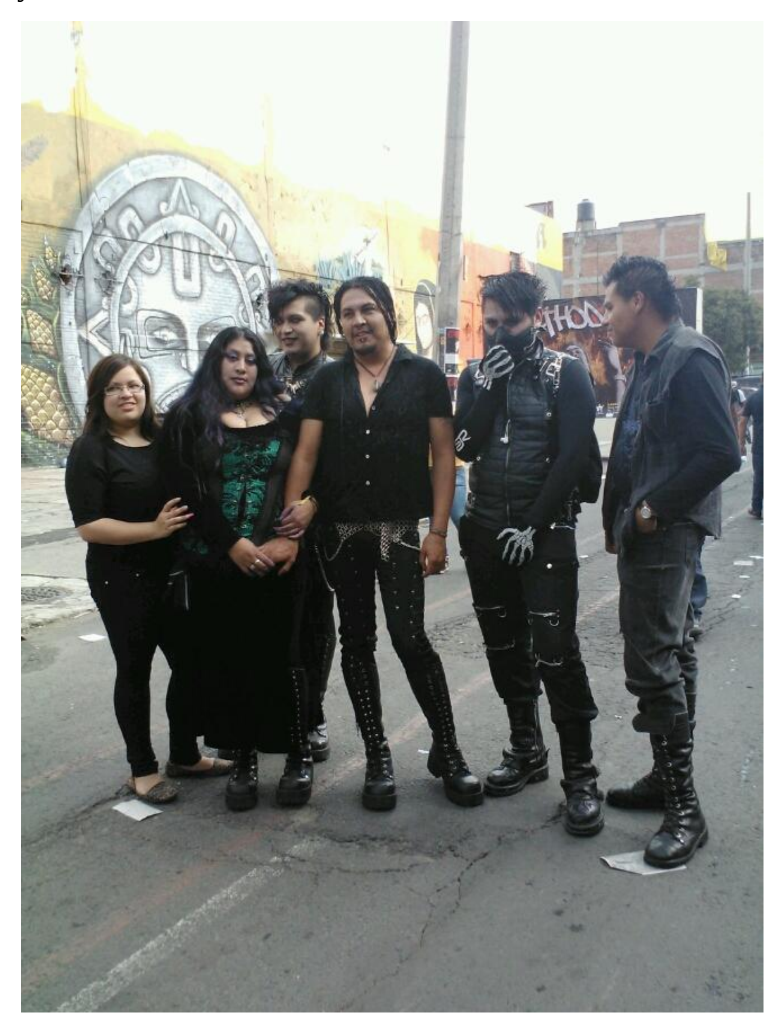
De esta visión lúdica de la actividad del individuo y de la comunidad, nace la noción de "trabajo (no trabajo)", que caracteriza cualquier iniciativa práctica, u organización procedente del underground: despachos, redacciones de diarios, revistas, fanzines, tipografías, editoriales, casas discográficas, librerías, cineclubes, agencias de información. Todo funciona sin horarios estrictos, sin divisiones del trabajo, sin reglas ni cláusulas, sin burocracia, ni jerarquías (no en todo los casos), ni directores ni subordinados, sin contratos, sin días festivos, sin controles de tiempo, y todo -siendo precario- es casi siempre eficaz, amplio y extremadamente creativo.

Marcial (2010) argumenta que existen "cuatro formas de ser parte de la cultura gótica", esta argumentación está basada en gustos musicales, cito:

> los más discretos, estéticamente mejor vestidos, fans de grupos musicales clásicos como The Cure, London After Midnigth, Bauhuas, Christian Death, Human Drama y Nick Cave & the Bad Seeds, así como Lacrimosa, Alex Sex Friend, Diamanda Galas, Macbeth, Hagar, Fields of Nephilin, Therion y Sex Gang Children; quienes se adscriben a lo que llaman el "gótico original". El otro estilo gótico es más exagerado, con atuendos más espectaculares que incluyen otros colores además del clásico contraste entre ropa negra y maquillaje blanco (violeta, morado, gris y color hueso), que escuchan a grupos del dead rock, como Teather of Tragedy, Static X, Perfect Cicle, Korn, Tool, Dimmu Borgir, Cranes, Roseta Stone, Gitane Demone, Corpus Deliciti, Virgin Prunes y, en lo más comercial a Marilyn Manson, quienes se autoidentifican como seguidores del dark. Además, están los que se identifican con una filosofía más volátil o, en todo caso, menos asequible, y que se conocen como estilo "etéreo", representado por grupos como Love is Colder Than Dead, The Cramberries y Dead Can Dance. Y, finalmente, están aquellos jóvenes que han establecido sugerentes vasos comunicantes entre la cultura dark, la música independiente, la cultura electrónica, la música industrial y el electro dark, cuyos grupos de culto son Apotygma Berzerck y Blutengel..." (Marcial, 2010: 196).

Considero que la clasificación propuesta por Marcial, fue relevante para su momento, sin embargo considero que sus categorías "del ser gótico", son demasiado generales y basadas en estereotipos musicales y estéticos, que no corresponden a lo que he registrado en trabajo campo a lo largo de la investigación, ya que el gusto musical hacia las bandas de culto, no determinan una forma de ser, ni una postura dentro del movimiento oscuro. De tal manera, encontramos que no hay un sólo tipo de gótico. Actualmente, los gustos son muy diversos y un ejemplo claro, lo podemos ver en la escena musical donde ya no sólo encontramos los géneros de los clásicos grupos de rock gótico sino también encontramos grupos más comerciales que llegaron a abrir nuevos espacios.

Por su parte Arce (2009) analiza y describe a los jóvenes góticos como generadores de propuestas políticas de anti-globalización y anti-stablishment, a partir de la autogestión y autoeducación en el contexto de la ciudad de México. La autora analizó sus propuestas desde las teorías de la antropología de la globalización y los post cultural studies. Los post cultural studies, representados por Hodkinson (2002 y 2004), que proponen ir más allá del concepto de subcultura, y hace una readaptación de este y lo argumenta como cultural substance. El estudio de Hodkinson (2004), demuestra que los góticos son individuos que están en constante movimiento dentro de la escena underground internacional y con alto nivel de participación dentro de diferentes escenas musicales locales, con lo que manifiestan un grado de compromiso y dinamismo con diferentes estilos.

A decir de Chavero (2002)[6], la escena oscura es una metáfora de una escena teatral. Es decir una obra de teatro está compuesta en actos, primero, segundo, o cuantos sean necesarios, estos actos a su vez se pueden dividir en escenas; un cuadro con personajes y escenografía que se delimita por las entradas y salidas o por los cambios en el ambiente y la atmósfera. Por estas características la palabra se usa fuera del contexto de las artes escénicas para referirse a un ambiente definido, a una "escena". Se ha usado en la política y en general para describir un panorama social, por ejemplo el del rock, la escena política o la escena del rock en México.

Para Chavero (2002), tal vez sea el dramatismo del movimiento oscuro, como también se le conoce, lo que haya propiciado que muchas personas organizadas en colectivos, se apropien de éste término para identificarse entre sí; y así lograr objetivos en común. Por supuesto que cada individuo se relaciona con otros círculos sociales, pero que tienen como preferencia estética, el interactuar entre organizaciones y proyectos culturales del género alternativo gótico y *dark*. En la ciudad de México, la revista Dark, publicada quincenalmente por la editorial "Sangre y Cenizas", en sus postales publicitarias se habla de la primera generación de este movimiento:

> Primer generación: Joy División, Bauhuaus, y Siouxsie and The Banshees. Engendro que marcaron el fin de la década. Aunque hayan sido muchos los fundadores nos atrevemos a señalarlos como: la primera camada. Aquellos que lo validaron, aquellos que fueron punta de lanza y que han sido emulados hasta el hartazgo. Música lúgubre, asfixiante, cruda, apasionada y seductora. Casi todo adjetivo describe el género, todo aquel que implique sentimientos al borde, la línea se cruza una y otra vez sin algún reparo. Una amorfa corriente: la que se negó a ser limitada…" (Fuente: archivo personal).

Ahora, podemos encontrar fusiones y combinaciones de la música oscura, con otros géneros como el electro o el techno, generando así lo que se conoce como Electro Dark; la fusión entre otros no tan actuales y sintéticos como el New Age, generando lo que ahora se conoce como el género Etéreo, que también se ha catalogado como "música de ángeles", ya que a éste se añaden los coros femeninos de voces prestigiadas, que por su cantar evocan lugares fantásticos y oscuros, creando atmosferas llenas de emociones fuertes como el miedo o el terror. Los actuales representantes de este género son Cocteau Twuins, Love Spirals Downwards, Bel Canto, entre otros grupos que están integrados por músicos experimentados.

La escena gótica sigue avanzando poca a poco, no se puede decir que el género musical se ha perdido; actualmente hay grupos muy fuertes dentro de la escena como: Lacrimosa,

[6] Christian Chavero es director del sello editorial independiente "Sangre y Cenizas", y editor de la revista *Dark*.

Christian Death, The Legendary Pink Dolls, Sister of Mercy, Clan of Xymox, entre otros. A la par se ha desarrollado el género Funeral, que hasta hace algunos años era catalogado dentro del Experimental. Así mismo, encontramos otros géneros relativamente nuevos y no tan comunes que se han generado a partir del dark o gótico, como el Doom donde se mezclan los coros del Etéreo con las voces distorsionadas del Black Metal, junto con arreglos de orquestas sinfónicas. También encontramos el llamado género Experimental, que por el estilo musical que interpretan, no tiene cabida en ningún otro género; aunque su base es casi siempre oscura. Como ejemplo se puede mencionar a Tuxedemoon, Diamanda Galas, Devil Doll, Vont Magnet, Goethes Erben, entre otros. Ahora, gracias a la internet son más fáciles de encontrar que en años anteriores.

Así mismo, encontramos otros géneros relativamente nuevos y no tan comunes que se han generado a partir del dark o gótico, como el Doom donde se mezclan los coros del Etéreo con las voces distorsionadas del Black Metal, junto con orquestas sinfónicas. También encontramos el género Experimental, que por el estilo musical que interpretan, no tiene cabida en ningún otro género; aunque su base es casi siempre oscura. Como ejemplo se puede mencionar a Tuxedemoon, Diamanda Galas, Devil Doll, Vont Magnet, Goethes Erben, entre otros. Ahora, gracias a la internet son más fáciles de encontrar que en años anteriores.

Como hemos visto, fue a partir de la década de los setenta que el rock entró en una etapa de marginalidad a partir del Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Debido a la intolerancia de las instancias gubernamentales, no se podían hacer presentaciones en vivo y, por lo tanto los empresarios dejaron de promocionar conciertos, la radio no transmitía música rock y las disqueras no firmaban contratos con las bandas. En respuesta, se comenzaron a crear tiendas especializadas en la importación de grabaciones extranjeras y se llegaron a editar discos de rock a bajo costo. En los ochenta, la industria discográfica mundial vivió un momento que se caracterizó por la creación de los videos musicales y el canal MTV.

En la ciudad de México, la creación del "Tianguis Cultural del Chopo" en 1980, permitió a muchos jóvenes acercarse a este género. El sello discográfico "Comrock" rescató a algunos grupos y con sus producciones creó un puente entre lo subterráneo y lo masivo con el rock mexicano. El sello discográfico "Ariola" hizo mismo con su sello "Rock en tu Idioma." Para la década de los noventa ya había públicos especializados en los diversos subgéneros del rock.

A continuación, veamos los momentos por los cuales ha transitado el desarrollo de la escena oscura mexicana, a través del desarrollo de sus principales colectivos culturales y la

apertura de los primeros lugares "de la escena underground"; los principales conciertos y eventos; sus momentos de mayor difusión y expansión conocidos como "los booms de la escena"; así como elementos que han propiciado la formalización e institucionalización del movimiento.

Primer momento. Los primeros lugares *underground*: de las noches míticas en Transval a la UTA.

En el siguiente apartado, hago un recuento sobre los primeros lugares de la escena *underground* en la ciudad de México. Estos espacios pronto pasaron a perfilarse como lugares "de culto" y de referencia, casi obligada, dentro de la cultura *underground* o cultura subterránea de la ciudad.

Algunos sectores de la población, en su mayoría jóvenes, de la ciudad de México, se abrieron a la posibilidad de sumergirse en un mundo complejo, casi siempre problemático, la cultura del *underground*; pero que al mismo tiempo representan una cultura distinta, transgresora y creativa. Desde el punto de vista social, este sector de la población constituiría una cultura a partir de un espacio cargado de sentido, con una diversidad de significados y valores manejados por grupos pequeños en la vida cotidiana y atendiendo a situaciones locales concretas. En la ciudad de México, desde los años ochenta la *escena underground*, creó sus propios circuitos de distribución; pero aun así, no contaban con una ubicación precisa para dar a conocer parte de sus propuestas culturales. En un principio se hablaba de la calle *Transval*, en la colonia Romero Rubio y desde luego en el Tianguis Cultural del Chopo.

Así, algunos colectivos como la UTA, el Real Under y la Orden del Cister, A.C; retomaron las famosas fiestas románticas, en donde no se escatimaban esfuerzos por hacer esas reuniones lo más macabras posibles, decorándolas con calaveras, esqueletos, etc., revistiendo las habitaciones con telas negras y agregando objetos y motivos fetichistas. Mismas que continúan hasta la actualidad, ya como festivales anuales.

Desde finales de los años ochenta, los antros funcionaban como lugares de esparcimiento, eran en esencia lugares para divertirse; sin embargo algunos de sus asistentes usaron estos lugares para el desarrollo de colectivos culturales. Posteriormente estos antros fueron claves para el *boom* (expansión y difusión) de la escena oscura mexicana.

Han transcurrido casi 30 años de la primer fiesta, considerada como la primera de la escena *underground*, la cual fue organizada por Ernesto Fuzz, ex vocalista de la banda de *punk “Fuzztones”*, según mis informantes clave, ésta se llevo acabó allá por el año de 1982, dentro de un taller mecánico de la colonia Romero Rubio, en la calle *Transval*, cerca del metro Oceanía. En esas fiestas se tocaba música poco conocida en la ciudad de México, algunos de los “pone play”, eran los reconocidos, ahora *DJ´*s, Sónico, Soda y Malva, entre otros.

> R.S. “[...] De la Romero Rubio, Simón bolívar, Transval, soy precursor de las fiestas de Transval, del underground, entonces este, empezábamos a ir a cotorrear ahí, cuando estaba el Chopo en el IMER, ahí en la Santa María la Ribera, acá de este lado cuando estaban las famosas tiendas de discos el Super Sound, el Mix Up, la Tower Records cuando vendían vinilos todavía ¿no?, y pues obviamente su mayor expresión, pues ahí con Barragán ahí en el Chopo no, aquí ya comprábamos discos de Dement, de Dr. Twin, de The Mortal Coil, de The Volcan Red, The Siouxie and the Banshees, de… no sé… Love and Rockets, Bauhaus, y yo me empecé clavar más que nada por una onda, acá más darky, más oscura, como que fue lo que ahora sería el emo, en ese tiempo, en ese momento, pues obviamente había más represión y pues si era más raro, ósea cuando la gente te veía de negro, pues si, se veía una rareza y si te veía con el pelo pintado pues más ¿no?...” (Entrevista con Román Sónico, el 21 de octubre de 2013).

En aquellos entonces, según comentan quienes asistieron a esas desenfrenadas fiestas, la zona estaba repleta de bandas juveniles, en algunos casos poco organizados; en la ciudad apenas comenzaba el furor del punk en ciudad Nezahualcóyotl. “Neza”, fue la cuna de muchos punks quienes con el paso del tiempo se organizaron en el colectivo de la PND, (Punks Not Dead), la diferencia entre punks y chavos banda era casi nula, algunos de ellos se refugiaban en los hoyos funky, pues los conciertos masivos eran casi nulos por aquello de las Razzias.

En 1984, sale al aire la estación de radio Rock 101, quienes comienzan a programar música de la escena oscura de la “fase angelina” y “fase londinense”, así como música de los llamados “padres de la escena” que son Rozz Williams y su banda Christin Death, Eva O y su banda Shadow Project, Sister of Mercy, Peter Murphy y Bauhaus, junto con Ian Curtis y Gitane Demone, por mencionar algunos de los más representativos. En ese mismo año, comenzó la apertura de lugares emblemáticos, así se le ha denominado, a estos sitios que albergaron los inicios de la escena underground en México, como “Bar el 9”, el “L.U.C.C”, (La Última Carcajada de la Cumbancha), desde luego el Tianguis Cultural del Chopo con sus diferentes

sedes y bares de los alrededores como el "Fondo Monetario", "El Abundio", y "El Español", entre otros.

Entre los lugares destacados en mi diario de campo se encuentran el mítico "Transval", el "Tutti Frutti", "Rockotittlan", "la Capilla Británica", el "Cine Ópera", el "teatro Ángela Peralta", "la Madre Diabla", "el Necro", "el Bicho Raro", "el Ático" y "el Perla Negra". Todos estos espacios, ya no existen, si acaso en un flyer en mis archivos, que nos indique la dirección del lugar y quiénes se presentaron esa noche, lugares que en su mayoría estaban dentro de la Delegación Cuauhtémoc. Situar el origen de la escena o movimiento gótico en México, es complicado, pues hay contradicciones en su propio discurso fundacional; es decir, hay quienes dicen como Daniel Drack, que fue a finales de los setenta (1978); otros, que durante la década de

los ochenta. Sin embargo puedo afirmar con base en mis entrevistas, la década de los ochenta, como el período en el que comenzaron a reunirse de manera informal en fiestas y conciertos multitudinarios en los primeros lugares underground en la ciudad de México.

Segundo momento. Ven a vivir el verdadero *underground*.

A continuación, presento algunos eventos que permitieron el desarrollo y auge del movimiento oscuro en la ciudad de México. En noviembre de 2007, los colectivos The Bat Cave y The Under, organizaron el "Baile de Máscaras", evento que se ha convertido en una de las fiestas underground más importantes del país, en donde todos los asistentes se reúnen para celebrar a los "Fieles Difuntos y celebrar a la Muerte". Este colectivo mediante un flyer, difunden el lugar en donde se llevará acabo la celebración de los 25 años del underground en México, en el documento se lee lo siguiente:

> La década de los 80´s apenas comenzaba, México, un país conservador por tradición exportaría en ese entonces a la ciudad de Nueva York a un Atleta Clavadista, quien sería influenciado por el punk, el garaje y rock subterráneo que había en aquellos momentos por dicha ciudad; tiempo después de su regreso, coincidiendo con la tradicional noche de muertos del ´82, aquellos sonidos serían vertidos en una fiesta pública al norte de la ciudad. Transval, de ahí vendría la tradición de organizarlos por allá, con una asistencia apenas de unas 90 personas, así se llevaría a cabo la primera fiesta underground en nuestra ciudad de la cual se tiene memoria...Ahora conmemorando los 25 años de esa fiesta que sería el parte aguas de la vida de muchos de nosotros, celebramos el Baile de Máscaras con una esencia especial y sobre todo con la seguridad de continuar con esta historia... y con dedicatoria a quienes la siguen escribiendo...Post data: la mayor dedicatoria es a quienes mantienen viva esta historia, aún después de muertos (Información tomada de un *flyer*, o volante, son pequeños carteles, que se usan como invitaciones para conciertos, evento realizado por el colectivo cultural Real Under, 2007).

Dos años después, en julio de 2009, llego a mis manos un *flyer,* que anunciaba "*La noche Transval 17 años después celebramos el lugar que transformó la escena underground en México"*. Un evento producido por el club Dada X, un foro cultural que se ubicaba en la calle Bolívar 31, 2do piso, en el centro histórico de la ciudad de México.

Posteriormente, surgieron otros espacios coordinados por colectivos que también eran parte de la *escena*, uno de estos espacios fue "*Babel* Teatro-bar", estaba ubicado también en el centro en la calle Tacuba No. 47, a un costado del metro Allende. El auge de este lugar fue a finales de los noventa, cuando el 26 de febrero de 1998, el colectivo *Obscuritatem Abismus*,

organizó un concierto con las bandas oscuras más representativas como *El Clan, Maldoror, Drama* y *Sentido Pésame*, el acceso tenía un *cover* de $40.00 pesos y las "vampiras" entraban gratis de 20:00 a 21:00 horas. Se presentaba también una ambientación del lugar con *iluminación bi-negra* a cargo de Luna. Al salir del evento muchos *darks* se iban a pasar la noche y seguir la fiesta a la Plaza Garibaldi, pues durante muchos años, en ese socorrido lugar, se permitió beber en vía pública sin problemas, los *más fresas* a decir de uno de mis informantes clave, se iban a pasar la noche al *Sanborns*, el que está dentro de "la Casa de los Azulejos", en la calle de Madero, pues el restaurante funciona las 24 horas, lo que le permitía pasar la noche, tomando café, en lo que se abría el metro a las siete de la mañana.

Otro espacio más, fue "la Madre Diabla", este se ubicaba sobre la avenida Reforma Norte. No.183, en este lugar se presentaron bandas de *electro dark* de Guadalajara como *Sueños de Luna, Zeol* que tocaban *dark metal, Poltecraft* con su sonido *industrial dance* y, *Las Musas Siniestras* con *covers* de los 80´s. En ese mismo lugar el 6 de octubre del 2001, se presentó en concierto la banda de *electro dark*, hecho en México, *Triste Makrina;* además se presentó el *fanzín Legión*, también se contó con la participación del actor *Bela Kinsky* con un *performance* en zancos llamado "*Arkaham:* la locura en ciernes".

Durante años subsecuentes, hubo un auge de conciertos y eventos en lugares como el salón *Bar la Victoria*, el 15 de diciembre de 2001 se presentó en la banda de *Synth pop, VNV Nation*, evento organizado por el colectivo *Aurora Distribution* y el sello *Sector Music Control*; posteriormente organizaron el 16 de febrero del 2012 el concierto de *Goethes Erben*.

Fiestas clandestinas, se seguían llevando a cabo en la famosa "Casa de la Esquina" o la "Casa del Punk", que no era más que una casa abandonada en la calle Monterrey en el No. 148 de la colonia Roma y le decían así, porque ahí vivía un joven cuyo apodo era *el punk*, y junto con el vivían más jóvenes. El sábado 29 de septiembre de 2001, se organizó una fiesta amenizada por los *Dj´s Caos, Drack, Martyr, Arthur,* con un ambiente musical de *cyber dark, electro gothic* e *industrial.* El *cover* fue de $20.00 pesos e incluía una cerveza de cortesía, la chicas desde luego entraba gratis.

Hubo otros escenarios que no eran precisamente bares, como la Universidad del Claustro de Sor Juana, ubicado en Izazága No.92, en el Centro Histórico, en este lugar se presentó el 16 de febrero de 2001 el Ensamble Galileo, música renacentista, barroca y virreinal, a cargo de Rita Guerrero (Q.E.P.D.) vocalista de Santa Sabina.

Otro espacio fue el Foro Latino, que antes era el Cine Latino, ubicado en Reforma No. 296, esquina con Génova en la colonia Juárez, a dos calles del Ángel de la Independencia. Otros espacios similares son el Circo Volador, antes el cine Francisco Villa, en Iztacalco, el Centro Cultural Futurama en Lindavista; el Cine Ópera atrás de la casa de Miguel, en la colonia San Rafael, en donde se presentó *Bauhaus*. Estos espacios fueron cines que estuvieron abandonados por muchos años, y que las autoridades delegacionales a través de la Secretaría de Cultura, fueron rescatando poco a poco.

En México, a finales de los noventa el hecho de participar y pertenecer a un colectivo cultural de la escena oscura, permitió a muchos seguidores la posibilidad de realizar actividades, de promoción, difusión, de actividades relacionadas "al movimiento". Esto les dio la posibilidad de legitimarse como intermediarios o interfaz, ante otros integrantes del colectivo, así como a instancias gubernamentales para la realización de sus propias actividades del género gótico y dark, como exposiciones o conciertos en las explanadas y casas de cultura.

Definir estos lugares puede ser complicado, ya que cada uno de ellos es distinto. Si dividiéramos los eventos llevados a cabo en estos lugares en categorías encontraríamos tres tipos: una, los eventos que acontecen casi en cualquier lugar o cualquier parte: cines abandonados, al aire libre, en una plaza, en estadios, o en fiestas privadas. En algunas ocasiones son lugares alquilados como teatros o foros independientes. Un segundo tipo serían los lugares que se adecuan a las dinámicas de un *pub*, son lugares donde se puede tomar una cerveza, o una copa de vino, con la ventaja de que son espacios donde se puede charlar, bailar, a esos espacios la gente asiste tanto por los grupos y por el género musical del mismo. La propuesta podría ser a siguiente: *Vamos a la tocada de punk de la Zappa y convulsiones, al Clandestino* o *vamos a ir a la Uta o al Under...es casi lo mismo.* El tercero, es la de los bares, a los que se concurre por el lugar en sí mismo, y en los que suelen tocar tanto grupos que son nuevos en la escena, como los ya consagrados. Aunque no se pueda bailar por lo pequeño de los lugares, la música es la protagonista, la música se escucha siempre en todos los niveles y no es sólo oírla sino sentirla en todo el cuerpo.

Intentar señalar áreas geográficas propias de la escena del rock gótico, dentro de un mapa o plano, no produciría resultados relevantes pues considero, con base en esta investigación, que el espacio del rock gótico es itinerante; es decir sus lugares son rotativos e inestables: abren-cierran, vuelven a cerrar, se cambian de *spot*, y vuelven a abrir, rentan bodegas, casonas viejas,

ex haciendas, hacen acuerdos con autoridades delegaciones para el uso de salones y plazas públicas. En la mayoría de los casos cierran por problemas con la policía, autoridades delegacionales, así como por autoridades del departamento de Protección Civil. La escena del rock gótico es itinerante. Consecuente con sus prácticas el rock gótico no abunda en localizaciones, ni se puede apreciar su significado específico en su distribución espacial, aunque existen algunos *templos del rock*, es difícil encontrar algún contenido semántico relevante a su ubicación urbana.

La escena del rock gótico en México, tiene límite etarios menos precisos que otras expresiones, es un género encasillado por la académica en “lo juvenil”; sin embargo hay que recordar nuevamente que la noción de juventud no tiene una conceptualización fija o universal, por lo que lo convierte en un término cultural. Actualmente, el rock gótico, está inserto en un aparato permeado por las industrias culturales y una economía determinada y es sobre todo un negocio rentable. El consumidor del rock gótico, es un consumidor cultural, en tanto lo estético, como en la necesidad de relacionarse en un espacio, en el que se comparte códigos, ideas e ideologías comunes, obteniendo a cambio una sensación de pertenencia a ciertas formas de agrupación. Esto se observa en la asistencia a un concierto, el punto culminante de la música. La asistencia a un concierto puede ser individual o grupal, lo que implica estar en contacto con “los otros”, con los amigos, vestirse de manera determinada, salir de casa, implica moverse por la ciudad, recibir datos de primera mano sobre el evento.

Posteriormente, estos grupos y colectivos culturales se establecieron en el Tianguis Cultural del Chopo, en el monumento a la Revolución; “el Grotesk”, la cafetería de la “UTA: la Paranoid Visions y el Reborn”; “el Diávolo”; “Kabarett Underground”, “el Clandestino”, “Infernal 666”, “el Infierno” y, el “Real Under”. Entre los más recientes, se encuentran el “Dada X”; el “Café Bizarro”, “Allende Red”, “la Lagunilla”, “el Circo Volador”, el “Plaza Condesa”, el “Teatro Metropolitan” y el “Auditorio Nacional”, entre otros; estos son espacios que continúan vigentes, presentando lo más representativo dentro de la escena underground en la ciudad de México.

Como se ha mencionado antes, la apertura de lugares de esparcimiento y conciertos pertenecientes a este género musical ha permitido, desde mi punto de vista, una mayor consolidación y auge de la escena oscura en el país; a la vez una mayor diversidad y complejidad

de este movimiento. Sin duda han sido un factor importante que ha posibilitado la consolidación de la escena oscura mexicana como un movimiento cultural metropolitano.

Tercer momento: del *underground* al *meinstream*: La formalización e institucionalización del movimiento.

Durante la última década del siglo pasado, el centro histórico de la ciudad de México, comenzó un proceso de rehabilitación y restauración, en donde se pugnaba por un centro histórico más habitable y con una mejor calidad de vida. En este sentido la apertura de espacios para la cultura comenzó a tener auge, y la escena underground de ese momento aprovecho esta iniciativa y comenzó la gestión para el desarrollo de foros, centros de arte y cultura. Uno de los primeros colectivos culturales, que tuvo como sede como espacio en el centro, fue la Unión de Trabajadores Autogestivos (UTA), la UTA se instaló en la calle Donceles 80, en el segundo piso, en este espacio había dos pistas con ambiente goth, y hacían eventos como conciertos, tributos y noches dedicadas a bandas emblemáticas como Bauhaus, Depeche Mode, Lacrimosa, Joy Division, The Cure entre otras.

En ese momento "las fiestas dark", como se les llamo en la ciudad de México, no eran más que reuniones para escuchar música poco comercial, a esta escena poco conocida se le llamo "escena underground," no porque estuviera debajo de la tierra o en el metro, sino porque en esos momentos la ciudad de México y el mundo en general, pasaban, por un momento crucial de políticas neo-liberales y globalizadoras, políticas que permitieron que poco a poco se fueran quitando los aranceles a muchas industrias; entre ellas a la industria de la música, así como a la producción de conciertos masivos, lo que permitió la llegada de grupos góticos de talla internacional a la ciudad y desde luego el acceso a su música. Pese a esto, a esta escena se le siguió y sigue denominando como underground.

Para 1991, y tras la firma del Tratado de Libre Comercio y a tres años de la caída del Muro de Berlín (1989), para ser más preciso, el 12 de enero se presentó una de las bandas del meinstream internacional, INXS tocaba en vivo en el Palacio de los Deportes. El activismo político lanzo su punta de lanza desde los Altos de Chiapas, con la insurgencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. Ese mismo año inicia y se forma el colectivo "Rape Producciones" organizadores del "1er Festival Oscuro de la Ciudad de México", y para

1995 ellos mismo organizaron la llegada de "Rozz Williams" acompañado de "Gitane Demone". Ese mismo año, considerado como el "boom" de la escena oscura; la ciudad de México se vio llena de conciertos masivos; entre ellos The Cure, que también se presentó en Monterrey; además la presencia de la banda londinense "London After Midnight", en el "Foro 87"; en radio inician las transmisiones al aire del programa "Gaveta 12", conducido por "Clauzzen Hernández", programa que hasta el día de hoy continua bajo el nombre de "Hexxen el Libro Negro".

En la década de 1990, el viejo gótico, ya revitalizado por la sangre de nuevos y entusiastas seguidores se levantó de su tumba. Estos seguidores y productores provenían especialmente de Alemania, a este período lo he denominado como la "Fase de Berlín", representada por bandas musicales del género oscuro como, OMD, Krafwerk, X-mal Deutchland, Ramstein, entre otros. Como parte de mi investigación puedo afirmar que el período de expansión o el boom de la escena como se le conoce, se dió entre los años de 1994 y 1996. Ahora abordemos como se configuró el movimiento gótico en México. En entrevista, en el Zócalo de la ciudad de México con el escritor Carlos Camaleón, organizador del Festival Vampírico y director de Ediciones el Under, comentó que:

> Fue en un bar, estábamos aquí muy cerca, estábamos en el zócalo de la ciudad, aquí en el "Salón México", que era un recinto de culto, un recinto muy padre, muy bueno, pero que lamentablemente, ya está cerrado por asunto legales y demás, no, pero bueno en ese momento estaba abierto, en el 98 fue el "boom", fue uno de los "boom", fue el segundo boom de la escena oscura, hay dos grandes "boom" el del 94 y el del 98, en México, en la ciudad de México, y pues el del 98 coincidió con muchos "boom" y en el "Salón México" había tocado Clan Of Xymox..." (Entrevista con Carlos Camaleón).

Como se ha mencionado en la introducción, en México, musicalmente hablando, fue durante la primera mitad de la década de los noventa, que la escena oscura tuvo su auge. Así lo afirma, Nicelina:

> Durante los años noventa se presentaron importantes bandas musicales del género oscuro, principalmente bandas procedentes de la ciudad de Los Ángeles, California, tales como: London After Midnight, Last Dance, Jonh Koviak, Human Drama, Love Spirals Downwards, Christian Death con Valor, Daukus Karota proyecto del finado Rozz Williams, entre otras. A esta oleada de bandas procedentes de este lugar, se le llamo: la onda angelina. Sin embargo, a finales de la década de la noventa comenzaron a llegar a nuestro país, bandas no sólo estadounidenses, también europeas. Entre las que destacan

> Dreams of Sanity, Clan Of Xymox, Diamanda Galas, Ataraxia, Moospell, Lacrimosa, Sanguis Et Cinis, Cinema Strange, Cranes, Xavier Corcobado, Two Whiches, Bauahaus, Love and Rockets, The Sister of Mercy, y Siouxsie and the Banshees, son algunas bandas que han estado presentes en el escenario mexicano […]. (Entrevista con Nicelina octubre de 2012).

La escena europea es primordial, porque es el contexto en donde se llevan a cabo los festivales más importantes a nivel mundial, ya que congregan a lo mejor de la música oscura, tanto a los máximos representantes como a los novatos en esta escena. Estos festivales son el Zillo Festival, el Mera Luna, el Euro Fest y el Wave Gothic Treffen, entre otros.

Para ser más preciso, Marcial (2010) deja claro que la música gótica, como expresión de la Dark Wave, agrupa varias sub-corrientes como el ethereal, illibient, blue pop, spiritual trance, methal, ambient retro y algunas variantes de la música atmosférica; además nos dice que, esta cultura se divide internamente en dark folk, bat cave, death rock y otros más. Con base en mi investigación de campo en la ciudad de México, a estos subgéneros musicales, agrego los siguientes: punk, post punk, hits 80´s, synth pop, brith pop, alternative punk, gothic classics, cyber, dark, electro dark, industrial, dark cabaret, dark folk, E.B.M (Electro Body Music), high energy, horror punk, rockabilly y Psycobilly, entre otros.

Fue en la segunda mitad de la década de los noventa, el 14 de enero de 1995, que la Orden del Cister inicia sus actividades, que a la fecha ya lleva cerca de 500 producciones multidisciplinarias, tomando como base el abandonado Cine Villa, ahora el Circo Volador. Posteriormente surgen otros colectivos como "Corporación" una alianza de proyectos de música electrónica subterránea. A la par surge "Binaria", un proyecto multidisciplinario; 1997 Mario Cruz inicia su festival anual llamado "Infernalia"; en 1999 se presenta Sister of Mercy en el Pabellón oeste del "Palacio de los Deportes"; en el 2000 surge la productora "Noise Control".

En 1996 que aparecieron en la "escena dark", como se le llamo en ese momento, los grupos "Valeria" y "Maldoror", "Hueco", "Estigia", "Veneno para las Hadas", "La Cappa Nostra", "Erra", "Indigo", "Encefálisis" y "Vitam Nom Mortem". En ese año, Radio UNAM, tiene al aire la estación 96.9fm. Surge el programa de radio "Ex-perimento", conducido por Aldo Altamirano y Ruth Juárez. Y desde hace cinco años se transmite simultáneamente a la ciudad de puebla a través de Radio BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla) en el 96.9 FM.

"Ex–perimento Radio" fue el organizador del "Primer Festival Musical de Vanguardia 1995", realizado en el Espacio Escultórico de Ciudad Universitaria (CU), contando con la

presencia de: "Human Drama”, "Legendary Pink Dots”, "Nine Rain”, "Prototype 909” y "LLT”. Posteriormente en octubre de 1996 presentaron un programa especial dedicado a la tan esperada primera visita a México de la leyenda llamada:"Dead Can Dance”. Su trayectoria continúo años después y, el 24 de Octubre de 1997 desde Chicago presentaron la etérea agrupación: "Black Tape For A Blue Girl” concierto al lado de la agrupación mexicana "Hueco”, teniendo como marco el “Salón México” de ésta Ciudad. Por varios meses se apropiaron simbólicamente de un bar ubicado en la parte inferior del “Salón México” llamado “El Marro”, para darle un concepto que en aquel entonces no existía en ningún otro lugar de ésta ciudad: un sábado era dedicado a la exposición de música gótica y oscura, y el siguiente sábado era dedicado la exposición de música electrónica de vanguardia.

Realizaron un evento único en su concepto para aquellos días, llamado: "Una Noche De Culto A La Cultura Dark, que constó de una oscura velada con tres agrupaciones mexicanas: "Hueco”, "Horizonte de Sucesos” y "Veneno Para Las Hadas”, además de actividades como: performance, una exposición de artistas inspirados en la cultura gótica, y la exposición de libros de los más reconocidos autores de la literatura gótica y de poesía maldita. Una noche con más de mil personas y otros medios de comunicación que atestiguaron éste evento en el Salón México.

En septiembre de 1998, “Ex–perimento Radio” en coproducción con otros productores también independientes, trajo por primera vez a México a la leyenda holandesa: "Clan Of Xymox”, quienes también se presentaron en el “Salón México” en un concierto ante más de mil 600 personas. También de la agrupación alemana: "Stoa”, quienes se presentaron en el cine Bella Época, de la colonia Condesa ante más de 2 mil personas. También produjeron la asistencia de "Human Drama”, y como proyectos abridores como el holandés "Edwar Ka-Spel” de los "Legendary Pink Dots” y la agrupación mexicana: "El Clan”, todos presentándose en el “Parque Ecológico 18 de Marzo”, de la Ciudad de México. "Bel Canto”, "Dead Can Dance” y "Cocteau Twins”, también fueron promovidos por la estación de radio.

Años después, “Ex–perimento Radio” creo "Samadhi Musik”, una importadora y distribuidora de música de vanguardia europea y norteamericana para todo México, además es un sello discográfico que lleva a artistas independientes al alcance de todos, ya sea en pequeños comercios informales o grandes cadenas de tiendas, logrando que algunos de los artistas, incluso llegaran a los primeros lugares de ventas en las cadenas de tiendas Mix Up y Tower Records a

nivel república mexicana, llegando a un público más allá de los seguidores del dark o gótico, aun siendo "música no comercial".

"La contracultura goth", también se manifiesto en el mismo centro de la cultura comercial, en el *meinstream*, con un creciente número de seguidores. La cultura goth de los noventa inspiró, en parte, a la cantante y diseñadora Cheer; así como a una premiada campaña de promoción del Vodka Smirnoff , en donde se anunciaba que la mujer gótica que está más en la onda [gótica], es la que no se refleja en el espejo.

En esos años, inicia la Unión de Trabajadores Autogestivos, conocidos como la UTA, a ellos se unen las "Juventudes Antiautoritarias y Revolucionarias" (JAR), posteriormente se reorganizan y forman el "Real Under". Para 2007 el Festival del Centro Histórico dedica un día a la escena oscura mexicana, con un zócalo lleno de alrededor de 40 mil almas vestidas de negro. Algunos de ellos, un año antes asistieron nuevamente al concierto de Rozz Williams; Bauhaus en el cine Ópera, y posteriormente a un sin número de conciertos, sesiones de preguntas y respuestas, firmas de autógrafos, convivencias, After show, estas actividades permitieron la consolidación de la Escena Oscura Mexicana, o escena Dark; en cambio todo lo que gira alrededor de este escena musical como el vestuario, la literatura, la poesía, los performance, etc., se le denominó movimiento gótico.

Algunas reflexiones finales respecto al rock gótico mexicano

En los últimos años, esta escena ha perdido su carácter movilizador de masas; pero no ha dejado su carácter, desde la academia, como fenómeno social. Se puede decir que el fenómeno del rock gótico en México, es un fenómeno social perdurable, no sólo juvenil, y sobre todo vendible. El rock en general se ha abierto espacio, en relación a otros campos culturales, en particular de la música. La escena del rock gótico, en la ciudad de México fue encontrando su espacio a pesar de su legitimidad, puesta en duda, por las influencias de la música de la "Fase de Berlín", antes mencionada. A pesar de las diversas luchas por su legitimidad interna, dentro del "campo del rock mexicano", el "rock gótico mexicano", se cohesiona y se hace más fuerte ante señalamientos de su existencia, que aún persiste en algunos sectores de la sociedad, quedando estas expresiones fuera de las políticas públicas.

El rock gótico en la ciudad de México, es un género bien definido, sin embargo no es todo lo que escuchan los góticos, por lo que considero que no hay una "discografía oficial". Desafortunadamente la producción discográfica en México es muy poca. Por lo que "Discos Denver", un sello discográfico, especializado en rock urbano; decide incursionar en la escena oscura, al igual que otros como "Intolerancia", "Revuelta Sonora", "En Negro Producciones", "Scare Crow", "Noise Kontrol", "Opción Sónica" "Binaria" e "Inspector Kalleja", entre los más destacados sellos que durante años formalizaron sus proyectos para adquirir licencias de bandas a nivel internacional, maquilar y grabar demos, editar acolados, y distribuir material propio y de otras compañías con las que se haces alianzas.

En estas tres décadas de la escena del rock gótico y su escena underground, se han producido alrededor de 200 discos, aproximadamente, pertenecientes a la escena gótica en la ciudad de México, entre los que destacan: "Mistus", "La Cabellera de Berenice", Syntoma", "La Función de Repulsa", Santa Sabia", "La concepción de la luna", "Encefálisis", "Hocico", "El Clan", "Amdusia", Anabantha", Rabia Sorda", Nodlands Children", "Veneno para las Hadas", "Las Gorgonas", entre los más destacados.

A decir de Daniel Drack, responsable de la asociación civil la Orden del Cister A.C., "El Clan", ha sido de los pocos grupos que ha sobrevivido en la escena durante varios años, a pesar de sus cambios de alineación, pues el vocalista original Gustavo Pérez "El Castor" salió de la banda para emigrar a los Estados Unidos y allá forma una banda llamada Aladhya y un proyecto electrónico llamado "Two Old Vamps", en su lugar entra como cantante Hugo Grob y graban su segundo álbum en estudio llamado "Sigue Soplando el Ánima" y en 2005 es reemplazado por Ricardo Lassala ex vocalista del grupo Ansia. (Charla informal en una fiesta con Daniel Drack). Por su parte durante la década del año 2000, el grupo "Anabantha" cobra importancia dentro de la república mexicana y la vocalista Duan Marie lanza su proyecto como solista bajo el nombre de "María Escarlata".

Como producto cultural, el rock gótico nacional sigue manteniéndose -a pesar de ciertas precariedades- a la sombra del *meinstream* del rock gótico internacional. Actualmente las propuestas culturales de la Escena Oscura Mexicana envuelven una gran diversidad de géneros musicales, un vestuario que va desde el corte tradicional hasta la vanguardia experimental, además de la producción editorial como revistas, fanzines, carteles, postales; también abarca otras expresiones artísticas como la poesía, literatura, la pintura, escultura, el grabado, fotografía,

obras de teatro, pasarelas y show performance presentados en expos y festivales como el Viva Glam o el Baile de Máscaras.

Bibliografía

ARCE CORTES, Tania. (2007). *Reapropiación, auto-creación, y auto-significación de los territorios contrahegemónicos: una forma de sobrevivir a la Ciudad de México*. Universidad Central de Venezuela.

BIAGINI HUGO E. (2008). *Diccionario del pensamiento alternativo*. Buenos Aires, Argentina: Biblios.

BOLAÑOS GORDILLO, Luis Fernando. (2011). "Los jóvenes góticos incipientes: entre la música alternativa y una percepción desolada de la existencia en revista Culturales". Vol. VII, núm. 13, enero-junio, pp. 85-114. Universidad Autónoma de Baja California Mexicali, México.

CHAVERO, Christian. (2001) "Quiénes son los góticos". *Sangre y Cenizas*. Ciudad de México: Sonidos.

CÓRTEZ CORTEZ, Leira Giselle. (2009). *El vestido gótico-dark en Xalapa*. Tesis de de la facultad de Sociología. Universidad Veracruzana.

GONZÁLEZ, Martín. (1970). *Historia de la pintura universal*. Madrid, España: Editorial Gredos.

HERNANDES CHELICO, José. (2010). "Los reporteros de a pie" Asociación Nacional de Periodistas de Espectáculos y Cultura (ANPEC). México, D.F., pág. 124.

MAFFI, Mario (1975). *La cultura underground*. Barcelona, España: Ediciones Anagrama.

MARCIAL, Rogelio. (1997) *Desde la esquina se domina, grupos juveniles: identidad cultural y entorno urbano en la ciudad moderna*, México: El Colegio de Jalisco.

MONSIVÁIS, Carlos (1988). "Dancing: el hoyo funqui". En: *Escenas de pudor y livinidad*. México: Grijalbo.

VALDOVINOS ESCOBAR, Nicelina. (2002). *Los movimientos sociales como respuesta la imposición de la sociedad homogenizada: la subcultura oscura*. UNAM, México.

VALENZUELA ARCE, José Manuel. (1999). "La siesta del alma. Los góticos y la simbología dark". En: *Jóvenes. Revista de Estudios sobre jóvenes*, nº. 8, año 3. México: Causa Joven/SEP. Enero-junio, p. 24-61.